Enseigner la poésie

INTRODUCTION

Les Ateliers Canopé ont pour objectif de :
– faire vivre chaque Atelier en créant un lien régulier avec les usagers, grâce à des événements pédagogiques suivant le calendrier (Journée de…, Semaine de…) susceptibles de s'intégrer aux programmes des différents degrés ;
– faire venir au Canopé académique des élèves de premier ou second degré, leurs enseignants, leurs accompagnateurs (parents d'élèves, collègues, autre personnel éducatif), des étudiants en master, leurs formateurs ;
– faire venir des parents d'élèves avec les enfants et les enseignants, puis hors du contexte scolaire ;
– nouer des partenariats stimulants et pérennes avec des structures locales, départementales, régionales ou même nationales ;
– proposer aux élèves et aux adultes accompagnants des ateliers courts (30 à 45 minutes) en suivant un sens de rotation organisé leur permettant d'expérimenter les ateliers proposés dans une demi-journée et les ressources de l'Atelier Canopé de proximité ;
– inviter les usagers à expérimenter des outils numériques pour des usages raisonnés et créatifs.

Réseau Canopé s'associe à l'édition 2015 du Printemps des poètes du 7 au 22 mars 2015. À cette occasion, un kit pédagogique a été créé.

Ce kit pédagogique autour de la poésie s'organise autour de quatre axes et propose :
– un atelier d'animation à l'attention des professeurs (formation) ;
– plusieurs ateliers d'animation à l'attention des élèves ;
– des projets de classe ;
– des ressources complémentaires.

ATELIER D'ANIMATION À L'ATTENTION DES PROFESSEURS [FORMATION]

PROPOSÉ PAR PATRICIA ROUX,
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 1er DEGRÉ, CANOPÉ CHASSENEUIL

L'animation peut être organisée à l'occasion du Printemps des poètes 2015, du 7 au 22 mars, mais également tout au long de l'année.

L'objectif est de réfléchir aux enjeux de la poésie à l'école, de donner envie aux professeurs des écoles de mettre en place une approche renouvelée de la poésie dans les classes au service de la maîtrise de la langue orale et écrite.

Nous vous proposons quelques pistes d'animation à adapter en fonction de la demande. Vous pouvez également vous rapprocher des formateurs des inspections académiques (maîtres formateurs, conseillers pédagogiques), ou professeurs des Éspé pour organiser conjointement une animation à partir des supports proposés.

Pour réaliser l'animation, plusieurs modules vidéo en format court sont à votre disposition sur le serveur FTP, dont cinq extraits de la conférence de Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des poètes, organisée par l'Atelier Canopé des Hauts-de-Seine, le 29 janvier 2014, pour travailler sur les enjeux de la poésie à l'école :
– module 1 : Jean-Pierre Siméon, le poète ;
– module 2 : C'est quoi la poésie ? ;
– module 3 : Dire la poésie au quotidien à l'école ;
– module 4 : La poésie à l'école pour s'approprier la langue ;
– module 5 : « Le Printemps des poètes » ;
– module 6 : Extrait d'archive, 1978 « Les 24 jeudis » : débat sur les jeux poétiques.

Pour mener une réflexion sur la pratique de classe, vous disposez de deux petits films tournés dans la classe de CP de Claire Bézagu (école Bernard-Palissy, La Rochelle) et de deux interviews, l'une du professeur des écoles, l'autre de la conseillère pédagogique de la circonscription :
– « Créer un climat d'écoute et de partage » (extrait d'une séance de classe) ;
– « Explorer la langue » (extrait d'une séance de classe) ;
– « La poésie au cœur de la dialectique lecture écriture au CP » (interview de Claire Bézagu, professeur des écoles maître formateur) ;
– « Faire entrer la poésie dans la classe : des conseils pour accompagner les professeurs des écoles » (interview d'Astrid Giraud, conseillère pédagogique La Rochelle Sud).

Les fichiers de l'ensemble de ces modules vidéo sont disponibles sur un serveur FTP :
– serveur interne Canopé : ftp.cdnp.lan
– pour les partenaires extérieurs : ftp.cndp.fr
Nom d'utilisateur : poesie
Mot de passe : g2derAbu

PROPOSITION POUR L'ANIMATION

ÉTAPE 1 : UN PETIT RETOUR EN ARRIÈRE

Présenter dans un premier temps l'archive audiovisuelle de 1978 (module 6) pour montrer que le débat sur la poésie est posé depuis longtemps.

ÉTAPE 2 : LES ENJEUX DE LA POÉSIE À L'ÉCOLE

Sélectionner quelques modules vidéo de la conférence de Jean-Pierre Siméon qui pourront servir de base pour les échanges.

ÉTAPE 3 : COMMENT FAIRE VIVRE LA POÉSIE DANS LA CLASSE ?

Sélectionner quelques modules de pratiques de classe pour permettre aux professeurs des écoles de repérer les objectifs et le déroulement de chaque séance, l'activité des élèves, les gestes professionnels de l'enseignante.

ÉTAPE 4 : PRÉSENTATION DE RESSOURCES

En s'appuyant sur la bibliographie donnée en annexe, présenter quelques ressources qui pourront accompagner les enseignants dans leurs pratiques de classe.

L'animation peut être ponctuée de diction de poèmes ou de jeux poétiques.

ATELIERS DITS DÉCLOISONNÉS

PROPOSÉ PAR ARMELLE VAUTROT,
DIRECTRICE DE L'ATELIER CANOPÉ DE VALENCE

Les ateliers décloisonnés de ce kit portent sur la poésie, mais des propositions seront faites systématiquement en accord avec le thème du Printemps des poètes 2015 : l'insurrection en poésie.

Chaque atelier dure entre 30 et 45 minutes : selon l'âge des élèves, l'effectif de la classe, le temps nécessaire à une production, qu'elle soit intermédiaire ou finale. Le but est qu'à la fin de la demi-journée à l'Atelier Canopé les élèves aient pu expérimenter tous les ateliers sans exception.

Les supports sont numériques et variés, de manière à ce que les enseignants et les élèves expérimentent, voire s'approprient plusieurs ressources durant ces ateliers.

L'ARBRE À MOTS : ATELIER TBI

Ressource utilisée : lebruitdesmots.radio-canada.ca

Élaborer un arbre à mots au TBI. Ces mots serviront de déclencheurs d'écriture pour un texte poétique.

Exemple avec le mot MONTAGNE.

ÉTAPE 1

Au TBI, un mot (imposé ? pioché au sort ? choisi collaborativement par les élèves ? en rapport avec le thème de la journée, de la semaine… ?) sert de tronc à l'arbre.

ÉTAPE 2

À tour de rôle, chaque élève s'empare du stylet et ajoute une branche au tronc : synonymes ? mots dérivés ? association d'idées ? Les critères de choix des mots doivent être précis pour éviter la dispersion étant donné le temps – court – de l'atelier.

ÉTAPE 3

Sous forme de notes sur sa tablette, chaque élève tâtonne dans l'écriture d'un texte en utilisant le plus de mots écrits au TBI. Ainsi, la thématique du texte se resserre autour de contraintes lexicales sécurisantes.

ÉTAPE 4

Restitution de l'écrit tâtonné devant le groupe. On peut laisser chaque élève lire son texte et/ou projeter les notes pour les découvrir ensemble et en débattre.

Prolongement en classe : l'enseignant pourra récupérer les notes des élèves et poursuivre avec eux le travail d'écriture.

Remarque : l'arbre à mots peut aussi être utilisé en remédiation pour aider à trouver des termes précis, des champs lexicaux quand le tâtonnement à l'écriture sera laborieux.

PROPOSITION D'ARBRE À MOTS SUR LA POÉSIE ENGAGÉE

CONFLIT

Discorde, froissement, lutte
Discussion, parole, sentence
Pathétique, flamme, conflit
Humeur, misanthropie, volonté
Idée, aversion, haine

ÉBAUCHE DE TEXTE (PREMIER JET)

Les hommes s'enferment dans des luttes inextricables
Où la discorde dépasse le discours coupable,
Au cœur du conflit, le soldat reste debout
La flamme à la main, il ne fléchit aucun genou
Et seule la volonté guide l'homme courageux
Fier de ses idées, sans aversion pour ceux
Qui firent vaciller son destin.

L'ACROSTICHE : ATELIER TBI

La poésie peut aussi être un art visuel et elle se donne parfois à voir.

L'acrostiche est une forme poétique qui mêle le sens et le visuel.

Le principe est de partir d'un mot à la verticale, puis chaque lettre forme l'initiale du vers.

EXEMPLE : AGATHE

Alors que le gâteau cuit doucement
Gonflant dans le four avec maints crépitements
Agathe vient sentir la bonne odeur du chocolat
Tentée d'ouvrir le four et d'engouffrer un doigt
Hélas la pâte brûle encore trop
Et la petite gourmande, patiente, mangera bien assez tôt !

ÉTAPE 1

Choisir ensemble le mot de départ (un substantif, un verbe, un nom propre, un adjectif… toute catégorie grammaticale est valable tant qu'elle est acceptée par tout le groupe) : écriture cursive ou étiquettes lettres. Placer ensuite ce mot à la verticale.

ÉTAPE 2

Débriefer en groupe pour voir ce que ce mot inspire à l'ensemble du groupe. Mettre ces idées sous forme de notes dans un coin du TBI.

ÉTAPE 3

Élaboration des vers de manière collaborative, tâtonnement et sélection des règles à appliquer, notamment la régularité rythmique et les rimes, que l'on peut adopter ou délaisser dans cette production.

ÉTAPE 4

Comparer la production avec un générateur d'acrostiches.

Utiliser par exemple l'appli Acrostiche.

Il suffit d'entrer un mot et l'appli génère un acrostiche automatiquement. On peut en critiquer le caractère parfois aléatoire, voire sémantiquement approximatif mais cela aussi peut être intéressant à analyser avec les élèves.

PROPOSITION D'ACROSTICHE SUR LA POÉSIE ENGAGÉE

Plusieurs propositions : partir du nom d'un poète engagé ; partir du nom d'un conflit, d'une bataille, d'un chef de guerre ; partir du nom d'un pays…

Héros de guerre pour un peuple
Inexcusable bourreau pour tous les autres
Tant de pauvres innocents ont péri à cause de lui
L'Histoire n'a pas fini de compter les victimes
Et nul pardon n'est possible pour l'infâme bourreau
Restons vigilants : la bête immonde renaît.

LE HAÏKU : ATELIER TABLETTE

Grâce à Book Creator, chaque élève pourra composer, sur tablette, un haïku puis en faire une production totale avec image et son.

Le haïku doit porter sur un élément de la nature. On peut donc imaginer que l'image représente l'élément de la nature concerné et que les sons enjoliveront la production ou mettre en bruit l'élément (vent, bruissement de feuille, craquement de brindille…).

Là aussi, les enfants n'auront peut-être pas terminé sur le seul temps de l'atelier, mais l'enseignant pourra parfaitement récupérer les productions et les faire retravailler en classe.

Toutes les productions, mises bout à bout, composeront un ouvrage inédit : des haïkus écrits, illustrés et mis en sons par tous les élèves.

ÉTAPE 1

Chaque élève choisit un élément de la nature (animal, végétal…).

ÉTAPE 2

Il compose un haïku respectant les consignes rythmiques (5/7/5), d'abord en tâtonnant, puis en écrivant au propre quand il est satisfait de sa production.

ÉTAPE 3

L'élève cherche une image pour illustrer son haïku (une photo existante, un dessin) ou il crée l'image si elle n'existe pas (un dessin, une photo…).

ÉTAPE 4

L'élève cherche un son à ajouter à sa production, soit un son existant, soit un son qu'il crée.

EXEMPLE

Sous la canopée
Les bruissements se tairont
Intense silence.

PROPOSITION DE HAÏKU SUR LA POÉSIE ENGAGÉE

Le haïku peut être utilisé aussi dans le cadre du Printemps des poètes 2015. On peut cette fois partir de l'image : photo, affiche de propagande, dessin, etc. Là aussi, le son peut être ajouté à cette production mêlant écriture et iconographie.

Sous leurs casques lourds
Les soldats dans les tranchées
Jouent leur destinée.

LE SLAM COLLECTIF : ATELIER BALADODIFFUSION

Un groupe d'élèves est doté d'une tablette.

ÉTAPE 1

Chaque élève doit composer de deux à six vers à partir de son prénom :

« Je m'appelle……………………………………..

J'aime …………………………………………………

Mais je n'aime pas …………………………………

Je vis à ……………………………………………………

Et je joue du…………………………………………… »

ÉTAPE 2

Quand l'élève sait à peu près ce qu'il veut dire, il enregistre son premier essai. On fait alors un tour de table pour que chacun le dise.

ÉTAPE 3

Les élèves réécoutent leur premier jet. Ils délibèrent sur ce qui peut être amélioré. La collaboration apporte des solutions à chacun.

ÉTAPE 4

Les élèves enregistrent un second jet en tenant compte des remarques constructives.

ÉTAPE 5

Les enregistrements seront mis bout à bout pour composer un slam collectif.

ÉTAPE 6

Les élèves de la classe pourraient présenter leur slam à d'autres classes et même à leurs parents, ou à d'autres établissements.

PROPOSITION DE SLAM COLLECTIF SUR LA POÉSIE ENGAGÉE

On peut proposer aux élèves de produire un slam collectif sur des valeurs à déterminer ensemble : la tolérance, le respect, la paix, la gentillesse, la liberté…

Je m'appelle Isabelle
Et je pense que les gens doivent accepter
Que les uns croient en Dieu
Quand d'autres n'y croient pas.
Je m'appelle Clément
Et je sais que j'ai de la chance
D'habiter dans un pays
Où le peuple peut voter…

ATELIER DE MISE EN VOIX

PROPOSÉ PAR EWA WYREMBLEWSKI, DIRECTRICE ADJOINTE CANOPÉ ACADÉMIE DE LILLE, CHEF DE PROJET DE L'ATELIER CANOPÉ DE LILLE

OBJECTIFS DE L'ATELIER

– Utiliser le numérique pour travailler la dimension sonore des textes.
– Travailler la lecture expressive dans le cadre de la lecture de poèmes.

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Au sein de l'établissement, dans un lieu de passage ou un espace dédié (CDI), mettre en avant, sous la forme d'une exposition, des poèmes choisis par les élèves auxquels sont associés des QR code*. Chacun d'eux permettra d'écouter le poème récité par l'élève (l'espace doit donc bénéficier d'un accès wi-fi*).

* Les mots marqués par un astérisque sont définis dans le glossaire.

Pour cela, les élèves pourront soit utiliser leur propre Smartphone (dans le cadre du BYOD – *Bring your own device* –, une démarche d'utilisation de son matériel numérique personnel durant le temps scolaire et pour une activité éducative), soit utiliser les tablettes mises à leur disposition par l'établissement.

Le choix du lieu de l'exposition est important : privilégier un lieu public/ouvert pour inciter les élèves à venir d'eux-mêmes à la rencontre de la poésie, quand ils le souhaitent, aussi souvent qu'ils le souhaitent.

Le QR code permettra de susciter la curiosité des élèves, mais aussi d'utiliser leur propre matériel pour une plus grande liberté. L'utilisation du Smartphone avec écouteurs offre aussi la possibilité d'une écoute plus confidentielle du poème.

MISE EN SITUATION

La transmission orale d'un poème est une tâche complexe qui exige la maîtrise de multiples compétences, et donc un travail sur le long terme.

L'atelier peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de compétences que l'enseignant voudra travailler avec les élèves. En effet, l'enseignant peut soit l'utiliser pour réinvestir les compétences déjà travaillées dans le domaine de la lecture expressive, soit pour travailler une compétence particulière. L'atelier peut s'insérer dans une séquence spécifique ou faire l'objet d'une séquence décrochée.

L'intérêt d'un tel atelier est de permettre une expérience de lecture à voix haute. Cela évite également la représentation devant un tiers, situation stressante et bloquante pour certains élèves. La lecture réalisée ici est celle que l'on fait à soi-même, en s'autorisant tous les registres possibles. Elle permet une prise de parole non dramatisée par l'enjeu de la représentation.

DÉROULEMENT

CHOIX DU POÈME PAR L'ÉLÈVE

Le choix se fait en fonction de la thématique de la semaine du Printemps des poètes (www.printempsdespoetes.com), ou par le professeur (corpus de poèmes pour un travail plus ciblé).

AXES DE TRAVAIL POUR LA LECTURE EXPRESSIVE

En fonction du temps dévolu à l'activité, les axes peuvent être les suivants :
- travailler sur la prononciation, articulation, intonation, accentuation, etc. ;
- travailler sur le rôle et l'importance de la ponctuation, du silence, etc. ;
- privilégier un effet sonore en particulier (valeur expressive des mots : voyelles claires, aiguës, sombres… ; assonances et allitérations…) ;
- travailler sur le rythme, débit, expressivité, etc.

Aide : DVD n° 1 *Dire la poésie avec René Char* (Réseau Canopé, 2009).

MISE EN VOIX DU POÈME : UTILISATION DU NUMÉRIQUE

Enregistrement de la lecture

Première possibilité : tablettes et wi-fi disponibles
Vous trouverez sur le serveur FTP (interne Canopé : ftp.cndp.lan ; pour les partenaires extérieurs : ftp.cndp.fr ; nom d'utilisateur : poesie ; mot de passe : g2derAbu) deux tutoriels, un pour les tablettes Apple (vidéo n° 1), un pour les tablettes Android (vidéo n° 2), qui vous expliquent pas-à-pas la démarche à suivre pour enregistrer un fichier son avec une tablette.

Deuxième possibilité : pas de tablettes ni de wi-fi disponibles :
– via le logiciel gratuit Audacity* en salle informatique ;
– via la valise de baladodiffusion* utilisée notamment par les professeurs de langues vivantes.

Valorisation des productions

Première possibilité : sur affiches avec un QR code, ce qui sous-entend avoir récupéré les fichiers son et les avoir transformés en QR code via la salle informatique ou la tablette (voir tutoriel/vidéo n° 3 disponible sur le serveur FTP).

Deuxième possibilité : exposition virtuelle sur ENT*. Les productions sont mises en valeur sur l'ENT de l'établissement. Les fichiers sont donc récupérés via la salle informatique et stockés sur un dossier spécifique au sein de l'ENT.

NB : les enseignants doivent penser à demander l'accord aux parents pour enregistrer et diffuser la voix des élèves sur le site de l'établissement.

RÔLE DE L'ATELIER CANOPÉ

– Accompagner les équipes éducatives dans la mise en place de l'activité au sein de l'établissement par le prêt de matériels et de ressources, ainsi que par le conseil du médiateur.
– Accueillir un groupe classe au sein de l'Atelier Canopé, dans le cadre d'un fab lab*, pour prendre en charge la partie numérique de l'activité.
– Offrir une formation aux enseignants sur les différents logiciels et matériels utilisés.
– Accueillir ou mettre en valeur les productions des élèves au sein de l'Atelier Canopé.

SYNTHÈSE OU COMPLÉMENT D'INFORMATION

On peut prolonger et enrichir l'activité en travaillant la mise en image du poème avec l'aide de l'enseignant d'arts plastiques et/ou en s'appuyant sur l'ouvrage *Arts visuels et poésie*.

PRÉSENTATION DE LA RESSOURCE OU DES RESSOURCES

Pour travailler la lecture expressive, nous vous recommandons le DVD *Dire la poésie avec René Char*, la première partie notamment. Ce double DVD est une invitation à renouveler les pratiques pédagogiques. Il montre, à travers un florilège de créations artistiques produites lors de l'Année René Char de 2007 et d'activités conduites dans les classes, les composantes du dire et de l'exploration du sens.

Lectures, spectacles, propos de Marie-Claude Char, Paule Plouvier, Jean-Pierre Siméon, productions d'élèves font écho aux extraits d'archives portant la voix et l'image du poète, en trait d'union.

À la fois outil de formation et support de découverte pour une approche sensible et féconde, donnant à entendre et à voir, il offre la poésie en partage.

LIEN AVEC LES PROGRAMMES

Travailler la lecture expressive pourra permettre de répondre en partie aux points suivants des programmes.

Programme de l'enseignement commun de français en classe de seconde générale et technologique et en classe de première des séries générales et programme de l'enseignement de littérature en classe de première littéraire.

Activité commune aux différents niveaux : mettre en voix des textes.

Seconde : la poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme.

L'objectif est de faire percevoir aux élèves la liaison intime entre le travail de la langue, une vision singulière du monde et l'expression des émotions.

Première : écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours.

L'objectif est d'approfondir avec les élèves la relation qui lie, en poésie, le travail de l'écriture à une manière singulière d'interroger le monde et de construire le sens, dans un usage de la langue réinventé. On fait ainsi appréhender un trait essentiel de la littérature comme « art du langage », faisant appel à l'imagination et à la matérialité sensible de la langue, sans négliger l'émotion, qui peut s'exprimer et se communiquer à travers les textes poétiques.

Programmes du collège : programmes de l'enseignement de français ; IV. L'expression orale.

L'oral s'enseigne comme l'écrit. Le professeur met donc en place des exercices variés et progressifs qui permettent aux élèves d'améliorer la qualité de l'expression, de travailler la mise en voix, etc. C'est dans ce cadre que prennent place en particulier la récitation (en lien avec les textes étudiés), la lecture à haute voix, l'exposé, le compte rendu, les échanges organisés.

De la 6e à la 3e, les élèves pratiquent régulièrement la lecture à haute voix et la récitation ; le texte est mis en valeur.

GLOSSAIRE

Audacity
Logiciel d'enregistrement et d'écoute du son gratuit, qui permet de télécharger un fichier existant, de l'enregistrer ou de l'écouter en streaming. Le fichier peut ensuite être modifié afin de le didactiser.

Baladodiffusion
Utilisation des nouveaux outils nomades (baladeurs, téléphones portables, clés USB, etc.) pour diffuser des contenus audio et vidéo.

ENT
Espace numérique de travail. Portail consacré aux activités de l'établissement auquel les membres de la communauté éducative ont accès de manière individualisée et via un mot de passe.

Fab lab
Contraction de l'anglais *fabrication laboratory*, « laboratoire de fabrication ». Lieu ouvert au public dans lequel sont mis à disposition des outils numériques.

QR code
Sigle pour « Quick Response code ». Code-barres à deux dimensions qui permet de stocker des informations numériques (textes, adresses de site web, fichier son, etc.). Il peut être déchiffré à partir d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo et du lecteur approprié. Imprimé sur un support ou placé dans un environnement urbain, il permet de relier l'espace physique et l'espace numérique.

Wi-fi
Ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11. Ainsi, le réseau wi-fi permet la transmission de données entre différents postes informatiques (ordinateurs portables, tablettes, Smartphones et autres appareils mobiles) et de se connecter à Internet sans fil.

DES PROJETS DE CLASSE

PROPOSÉ PAR ARMELLE VAUTROT,
DIRECTRICE DE L'ATELIER CANOPÉ DE VALENCE

LE PRINTEMPS DES POÈTES : POUR QUI ? POUR QUOI ?

CONTEXTE, ENJEUX, OBJECTIFS DU PRINTEMPS DES POÈTES

Le Printemps des poètes est né en 1999. Il a pour but de promouvoir la poésie, son apprentissage, mais surtout sa pratique, dans les établissements scolaires.

Il a aussi vocation à favoriser et encourager les rencontres entre auteurs poètes, enseignants et élèves de tous niveaux.

Les élèves assimilent souvent la poésie à un art ancien, voire obsolète, car ils apprennent au cours de leur scolarité des textes d'auteurs morts, parfois même depuis plusieurs siècles.

Ces références culturelles, littéraires et patrimoniales sont certes essentielles à la constitution d'une culture commune, mais la poésie est un art oral, comme le conte, qui se transmet, se transforme, évolue comme la langue qu'il manipule, mais ne s'éteint pas. L'engouement récent pour le slam de poésie est justement de nature à redonner aux élèves le goût de la poésie.

NOUVELLE PRATIQUE POÉTIQUE : LE SLAM

L'apparition du slam de poésie il y a une vingtaine d'années en France (bien après les États-Unis) et sa médiatisation grâce à quelques têtes d'affiche comme Grand Corps Malade ou Luciole donnent une nouvelle image de l'art poétique au jeune public : une pratique accessible et ouverte à tous, loin de l'élitisme qu'ont prôné des générations de mouvements poétiques. Le slameur est tout sauf un poète retranché dans sa tour d'ivoire.

Le slam doit être une porte d'entrée à privilégier pour amener le jeune public à écouter, apprendre, étudier et pratiquer l'art poétique. Il est une porte ouverte vers la création et débride les règles qui doivent au préalable être acquises pour mieux en défaire le carcan. Par exemple, connaître les rimes et les codes rythmiques permet de mieux les détourner. C'est déjà ce que faisait Victor Hugo en son temps.

Le slam utilise les codes de l'écriture, de la performance mais aussi du sport en proposant des tournois accessibles à tous et en exploitant une terminologie bien connue, même des plus réfractaires à la poésie : un match, un set, un jury, des règles, un champion.

La pratique en tournoi est justement très porteuse en milieu scolaire.

LE PRINTEMPS DES POÈTES 2015 : QUEL DISPOSITIF ?

> « Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent. »
> Vladimir Maïakovski, *Anthologie de la poésie russe*, Gallimard, 1926.

Chaque année, une thématique sert de fil rouge. En 2015, « l'insurrection poétique » est mise à l'honneur, et vise a priori davantage le collège et le lycée.

La manifestation a lieu du 7 au 22 mars. Mais tout ne se limite pas à ces quelques jours. Tout enseignant qui le souhaite peut s'inscrire sur le site du Printemps des poètes et emmener ses élèves dans un projet plus vaste : concours, expositions, partenariats, ateliers d'écriture, conférences, formations, clubs, correspondance avec un auteur, défi entre plusieurs établissements ou plusieurs classes, etc.

Plus de 12 000 événements sont organisés dans le cadre de cette manifestation, en France et à l'étranger. Ils visent et sollicitent des publics variés : établissements scolaires, hôpitaux, théâtres, associations, galeries d'exposition, librairies, bibliothèques, etc.

On peut s'appuyer, dans ce dispositif, sur plusieurs partenaires institutionnels : ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Culture, le secrétariat d'État au développement et à la francophonie, le Centre national du livre (CNL), la RATP, La Poste, Radio France, France Télévisions, Réseau Canopé, eTwinning, etc.

On peut noter que la Semaine de la francophonie (du 14 au 22 mars 2015) peut s'intégrer dans un projet lié au Printemps des poètes. Un projet transversal est toujours intéressant à mener avec les élèves et peut ouvrir des perspectives avec des établissements éloignés : insularité, établissements français à l'étranger, etc.

La poésie engagée peut également s'inscrire à la suite d'un travail sur la Semaine de la presse, qui aura lieu du 23 au 28 mars 2015. Les récents événements de janvier 2015 ont montré qu'écrire n'était pas un acte anodin et ces moments particuliers d'apprentissage doivent permettre de revenir sur cette tragédie avec un angle littéraire, linguistique, culturel, voire historique.

PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LA MANIFESTATION

Le numérique éducatif devient une priorité, encore réaffirmée lors des vœux du président François Hollande pour l'année 2015.

Dans le cas de la poésie, le numérique offre différentes perspectives :
- faire des recherches liées à la thématique et au genre littéraire visés, sur Internet ;
- travailler en tâtonnement (oral ou écrit) et garder traces des cheminements d'écriture ;
- utiliser la baladodiffusion et la vidéo pour travailler et améliorer les performances (en vue d'une scène ouverte, d'un spectacle, d'un tournoi, etc.) ;
- générer des textes à contraintes ou, au contraire, des productions aléatoires grâce à des applications ;
- procéder à des écritures collectives sur tableau interactif ou sur des murs virtuels, parfois même entre élèves collaborant en distanciel.

Les perspectives sont multiples et l'Atelier Canopé peut être la solution aux établissements qui ne sont pas équipés : locaux et matériels adaptés, possibilité de fractionner la classe pour travailler en ateliers, accompagnement pédagogique sur mesure, ressources de différentes natures, etc.

PRÉSENTER SA CLASSE AU GRAND SLAM NATIONAL

Utiliser le slam en classe (de l'élémentaire au lycée) permet d'allier l'étude du genre poétique et la performance sur scène. Le slam est bien une pratique oratoire poétique.

Le Grand Slam national a lieu tous les ans en région parisienne et les candidats viennent de la France entière et au-delà pour y participer.

COMMENT SE PRATIQUE LE SLAM ?

Le slam se pratique de deux manières différentes :
- sous forme de scène ouverte. Il suffit de se rendre dans un lieu où se déroule une slam session (café, association, lieu de culture, etc.) et s'inscrire auprès du maître de cérémonie (MC) pour pouvoir être appelé et dire un texte. Certains MC appellent les poètes dans l'ordre qu'ils souhaitent (quand ils les connaissent, cela permet de varier les genres, les âges, les sexes, les thématiques d'inspiration, etc.) ou bien ils inscrivent leurs noms sur de petits papiers qu'ils tirent les uns après les autres ;
- sous forme de tournoi. Comme dans toute discipline sportive, il est régi par des règles et s'organise en sets. Le jury est constitué sur volontariat dans la salle, mais, pour éviter les notes partisanes, cinq personnes sont choisies pour noter (sur 10) les poètes. La note la plus haute et la note la plus basse seront systématiquement évincées du total sur 30. Le poète a droit à 3 minutes de performance. Au-delà, on lui applique des pénalités (variables selon les tournois). Aucun accessoire n'est accepté, ni accompagnement musical ou rythmique. Le poète est à nu avec son micro.

Qu'il s'agisse d'une scène ouverte ou d'un tournoi, la règle générale appliquée est un vers dit = un verre offert. Pour les enfants, on peut proposer une boisson non alcoolisée ou transformer le verre en bonbon, mais le jeu de mots avec les deux homonymes perd de sa saveur.

L'ensemble des règles du slam peut être consulté sur le site de la Fédération française de slam de poésie, la FFDSP, basée à Paris.

Pour information : www.ffdsp.com
www.facebook.com/GrandSlam15

COMMENT PARTICIPER AU GRAND SLAM NATIONAL ?

Le Grand Slam national en France est un événement majeur de la scène slam internationale, car, chaque année, des poètes du monde entier s'y pressent pour concourir ou pour animer des master classes. Même le fondateur du mouvement slam, le poète américain Marc Smith, a été l'invité de marque de Pilote le Hot, fondateur et organisateur du Grand Slam national et fer de lance du slam en France.

Le Grand Slam national permet aux poètes de concourir dans différentes catégories, en individuel ou en équipe.

Un tournoi est réservé aux scolaires. On peut également inscrire son établissement, ou sa classe dès le mois de décembre pour la sélection du mois de juin suivant. Cela laisse le temps de mener dès septembre un projet de découverte, puis de pratique du slam.

PROPOSITION DE PROGRESSION À MENER SUR L'ANNÉE

Période	Corps et voix : de l'écoute à la performance	Écoute et lecture de textes poétiques	Écriture de textes poétiques
Septembre	Préparer son corps à l'écoute : respirer, trouver une position d'écoute.	Partir des représentations de la poésie : textes courts, en strophes, qui riment.	Texte libre pour apprivoiser l'écriture : « Je m'appelle............... J'aime.......................... »
Octobre	Écouter activement : apprendre à trier les bruits parasites et les pensées envahissantes.	Proposer immédiatement un contre-exemple : *Le Cordonnier*, de Jaco, dans l'Album Dada sur le slam (voir séance page 18).	En écho au texte de Jaco, écrire : « Quand je serai grand, je voudrais être............ pour........................ »
Novembre	Avoir une écoute critique (1/2) : faire partie du jury.	Lire puis écouter un slam de Grand Corps Malade (texte écrit après l'attentat du 7 janvier à *Charlie Hebdo*) : rappeler que c'est du *spoken word* et non plus du slam dès lors qu'il y a de la musique derrière.	En écho au texte de Grand Corps Malade, écrire : « Ce soir je n'arrive pas à m'endormir, car............. »
Décembre	Avoir une écoute critique (2/2) : sélectionner les poètes qui constitueront l'équipe.	Lire puis écouter un slam de KtrinD ou d'une autre slameuse. La voix, l'écriture sont-elles différentes quand un homme ou une femme slame ?	En écho à la réflexion sur l'écriture féminine et masculine, écrire : « Si j'étais une fille, je m'appellerais..... et dans la vie, je ferais........... » et réciproquement. Voir ensuite quels stéréotypes se dégagent de ces productions et s'ils sont justifiés.
Janvier	La posture du poète : les mains le long du corps, les pieds ancrés dans le sol.	Lire et écouter un slam collectif : comment écrire à plusieurs ? Comment dire le texte à plusieurs ?	Utiliser la forme brève du haïku pour composer un slam collectif : constituer quatre équipes ; chacune devra composer un texte sur une des saisons. Pour cela, chaque élève écrira d'abord un haïku sur la saison en question, puis ils seront dits bout à bout pour composer un vaste ensemble sur la nature.
Février	La gestuelle du poète : éviter la gestuelle envahissante, ne garder que la gestuelle expressive.	Chronométrer la lecture ou l'écoute d'un texte poétique pour se rendre compte de manière palpable de la contrainte de temps imposée dans le slam (3 minutes maximum).	Apprendre à raconter en poésie : relire des fables de La Fontaine, en isoler la dimension narrative, puis travailler cette dimension précise dans un texte qui raconte quelque chose. On peut procéder en écriture individuelle ou en écriture collective.
Mars	Gestion du stress : apprivoiser le trac, maîtriser sa respiration et la rapidité du flot.	Passer de la lecture au par cœur : techniques de mémorisation des textes poétiques en s'appuyant sur la rythmique et les sonorités.	Renouveler les contraintes d'écriture et utiliser, cette fois, les mots donnés par l'opération « Dis-moi dix mots » (date limite : 31 mars).
Avril	Placer la voix pour éviter l'aphonie ou tout autre souci vocal.	Travailler l'articulation et les silences dans le flot.	Enrichir et perfectionner l'écriture des textes : trouver des synonymes plus rares et plus riches, affiner les rimes s'il y en a, alléger les formes syntaxiques (limiter les subordonnées), etc.
Mai	Projeter la voix pour se faire entendre.	Travailler l'expressivité : lier le corps, la voix et les mots.	Choix des textes qui seront utilisés lors du tournoi du Grand Slam national. Choix du « blaze » ou nom de scène : La Mouette, Mister Il Slam, KtrinD, Tsunami MC, Le Schtroumf Slameur...

DÉCOUVERTE D'UN SUPPORT TEXTES/ICONOGRAPHIE/CD

L'album *Le Slam, poésie urbaine* est un excellent support à utiliser avec des élèves :
- les ouvrages de la collection « Album Dada » sont d'excellente qualité et les illustrations de multiples natures (peintures, collages, photos, montages, etc.) ;
- le format est très pratique et convient à une présentation en classe ;
- les recueils et anthologies dites de slam sont souvent des supports peu attractifs en raison de financements minimalistes et sont plus difficiles, de fait, à exploiter avec les élèves ;
- cet album propose des textes très différents : sexe des auteurs, thème, longueur et forme des textes ;
- un CD est aussi fourni avec cet album et certains textes peuvent être écoutés, dont *Le Cordonnier* de Jaco.

On notera que le slam existe sous diverses formes : DVD, CD et livres. Cette approche multisupports, et donc multisensorielle, est très utile avec des élèves qui croient très souvent que la poésie est un art ancien, classique, voire mort.

L'incarnation est importante, d'autant plus si des photos de slameurs et slameuses permettent de voir que les artistes ont des âges très différents. Les élèves auront d'autant plus de facilités à se projeter dans la peau d'un slameur s'ils voient qu'ils n'ont pas tous l'âge et l'apparence de leurs professeurs.

DÉCOUVERTE DU TEXTE DE JACO, *LE CORDONNIER*

Pour voir Jaco dire son texte : www.youtube.com/watch?v=hsQ6YhlNjjU

Pour lire le texte :
- dans l'album indiqué ci-dessus ;
- sur le site www.slameur.com.

ÉTAPE 1 : ÉCOUTE

Écoute active du texte, éventuellement les yeux fermés.

Support audio exclusivement.

Questions :
- Que nous dit celui qui parle ?
- Est-ce un homme ou une femme ? Un adulte ou un enfant ?
- Avez-vous repéré des mots, des phrases qui sont répétés ?
- Avez-vous entendu des mots qui vous ont dérangés ? choqués ?

ÉTAPE 2 : LECTURE

Support écrit.

Lecture individuelle et/ou magistrale.

Questions :
- Comment est présenté ce texte ?
- Connaissez-vous d'autres textes qui se présentent de la même manière ?
- Pouvez-vous trouver des mots qui riment ?
- Est-ce que ces mots sont faciles à trouver ou difficiles ?
- Quels sont tous les mots dans ce texte qui parlent des chaussures ?
- Est-ce que ces mots appartiennent tous au langage courant ou soutenu ?

ÉTAPE 3 : DE LA LECTURE À L'ÉCRITURE

Préparation à l'écriture à contrainte thématique et formelle.

« Quand je serais grand(e), je voudrais être…....................... pour .... »

Questions :
– Pourquoi voulait-il devenir cordonnier ? Qu'est-ce que cela pouvait apporter aux autres ?
– Celui qui nous raconte son histoire est-il vraiment devenu cordonnier ? À votre avis, pourquoi ?
– Savez-vous ce que vous aimeriez faire comme métier plus tard ? Sauriez-vous dire pourquoi ?

MODE D'EMPLOI DE L'EXPOSITION THÉMATIQUE

QUELS SUPPORTS ?

Créer une exposition thématique peut être l'objet, en soi, d'un projet ou d'un atelier avec une classe, une association, ou des artistes. C'est en tout cas un autre support à intégrer dans une démarche de projet.

Il s'agit aussi, avec des expositions thématiques et temporaires, de faire vivre, d'exploiter certains espaces de l'Atelier Canopé, lieux de passage ou de transition où les usagers déambulent sans s'arrêter.

Le but de cette exposition thématique est de rechercher des supports :
– de natures différentes (iconographies, textes, citations, bandes dessinées, etc.) ;
– susceptibles de permettre aux enseignants des approches variées (par le texte, l'image, les données rationnelles, les impressions plus subjectives) ;
– adaptés aux enfants du premier et du second degré (éviter donc les images choquantes, les termes inaccessibles, la vulgarité).

PAR QUI ? POUR QUI ?

L'exposition est soumise au regard de tous les usagers : des adultes, des enfants, des scolaires ou pas, des usagers occasionnels ou récurrents.

L'exposition peut s'appuyer sur des partenaires locaux pour voir le jour : affiches prêtées par l'Unicef, photos prêtées par un lieu de culture. Des artistes locaux peuvent aussi exposer leurs travaux (photos, peintures, sculptures, etc.) dans l'Atelier Canopé à proximité.

Les établissements scolaires qui participent à des projets peuvent aussi solliciter l'Atelier Canopé pour exposer leurs travaux. Par exemple, des élèves ayant travaillé sur la une d'un journal dans le cadre de la Semaine de la presse peuvent exposer leurs productions, d'autres ayant participé à un projet CAUE peuvent profiter des Journées du patrimoine pour proposer au regard de toutes leurs maquettes et autres productions à l'Atelier Canopé.

PROJET ETWINNING : LE DÉFI HAÏKU

Le haïku est une forme poétique brève japonaise très codifiée, ce qui permet de la travailler en classe aisément et de faire produire des textes, en cours, à des élèves de premier et second degré.

Pour rappel : le haïku est un tercet adapté en français avec des vers de 5/7/5 syllabes (et non de pieds) qui doit exprimer l'évanescence des choses, notamment en évoquant la nature, les saisons, les éléments à travers un mot au moins, appelé kigo.

EXEMPLE DE HAÏKU-KIGO : LA NEIGE

La neige est épaisse
Et les empreintes délicates
Y sèment le mystère.

EXEMPLE DE HAÏKU EN ANGLAIS

Over the forest
The snow is falling
White beauty.

La plateforme eTwinning permet d'élaborer des projets entre établissements au sein de la Communauté européenne. Depuis peu, elle permet aussi de nouer des liens avec des établissements français.

On peut notamment envisager de collaborer avec des établissements géographiquement éloignés ou bien avec des établissements de degrés différents, notamment pour travailler sur la transition école/collège, priorité ministérielle.

Dans le cadre d'eTwinning, deux possibilités s'offrent à nous pour ce défi haïku :
– en primaire : chaque classe produira au moins un haïku dans sa langue, mais à partir d'une contrainte thématique et/ou lexicale ;
– en collège ou lycée : chaque classe produira au moins un haïku, mais dans une langue étrangère apprise en classe (pas nécessairement l'anglais).

Les productions pourront faire l'objet de deux formes de restitution :
– l'une, orale, en visioconférence, à la manière d'une scène ouverte ou d'un tournoi ou juste une performance ;
– l'autre, écrite, sur un Padlet (un mur virtuel collaboratif) qui deviendra alors une sorte d'anthologie poétique internationale du haïku.

PRINTEMPS DES POÈTES 2015 : POUR TRAVAILLER SUR LA LITTÉRATURE ENGAGÉE

On peut, avec des élèves de collège/lycée, détourner le haïku pour rester dans le thème de l'année 2015. Chaque pays d'Europe a dans son histoire de quoi alimenter cette thématique.

EXEMPLES

La démocratie
Perd ses caricaturistes,
Saigne de l'encre rouge.

Les héros se meurent
Sous les bombes et les tirs :
La paix est coûteuse.

Silence sur les ruines
Nuage de poudre, de poussière
J'entends les corbeaux.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

SUR LA POÉSIE ET LES PRATIQUES DE CLASSE

PREMIER DEGRÉ : CYCLES 1, 2, 3

– JOLIBERT Josette, SRAIKI Christine, HERBEAUX Liliane (coord.), *Former des enfants lecteurs et producteurs de poèmes*, Paris, Hachette éducation, 2007.
– JOUANNAIS Sandrine, *Arts visuels et poésie*, Poitiers, Réseau Canopé, 2013.
– LA FONTAINE Jean de, RIVAIS Yak (ill.), *Fables impertinentes*, Paris, Retz, 2015.
– LAMBLIN Christian, ODDOUX Marie-Claire (ill.), *Poésies et jeux de langage*, Paris, Retz, 2003.
– POSLANIEC Christian, *Aborder autrement la poésie à l'école : cycle 3/6e*, Paris, Retz, 2011.
– SIMÉON Jean-Pierre (coord.), *La Poésie au quotidien : de la maternelle au cycle 3*, Chasseneuil-du-Poitou/Montpellier, Réseau Canopé, 2014.
– STACHAK Falik, *Faire écrire les enfants : 300 propositions d'écriture*, Paris, Eyrolles, 2012.
– TEXEDRE Coco, *Arts visuels et jeux d'écriture*, Poitiers, Réseau Canopé, 2004.
– VÉLAYOUDOM Francesca Faithful, *Pour aimer la poésie, de la maternelle au collège*, Guadeloupe, Réseau Canopé, 2013.

SECOND DEGRÉ : COLLÈGE, LYCÉE

– *Aimé Césaire : la parole d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène naissant*, Martinique, Réseau Canopé, 2014.
– CHALARD Reynald André, LAPEYRE Paule, *Enseigner la poésie au lycée*, Paris, Ellipses, 2004.
– DE BERU Aliette, DUSZYNSKI Manuelle, *Poésie, j'écris ton nom*, Paris, Flammarion, 2014.
– KERVRAN Jean-Michel, *Enseigner avec la poésie au collège*, Paris, Bordas, 2000.
– VAILLANT Alain, *La Poésie : introduction à l'analyse des textes poétiques*, 2e édition, Paris, Armand Colin, 2008.
– VÉLAYOUDOM Francesca Faithful, *Pour faire aimer la poésie : guide pour enseigner la poésie de la maternelle au collège*, Guadeloupe, Réseau Canopé, 2013.

REVUE *TDC*

– « L'écriture de l'exil », n° 1065, décembre 2013.
– « Le lyrisme », n° 1057, juin 2013.
– « L'engagement littéraire », n° 1015, mai 2011.
– « La fable », n° 1003, novembre 2010.
– « La poésie du XVIe siècle », n° 991, mars 2010.
– « Le romantisme », n° 970, février 2009.

SUR LE SLAM

– FOURCAUT Laurent, Catherine DUVAL, *Pilote le Hot : 20 ateliers de slam poésie, de l'écriture poétique à la performance*, cycle 3/6e, Paris, Retz, 2008.
– LAMARCHE Léo, *Anthologie du slam*, Paris, Nathan, 2014.
– *Slam, le français autrement, école, collège, lycée*, Réseau Canopé, 2015.

SUR LA POÉSIE ENGAGÉE

– *Au nom de la liberté : poèmes de la Résistance*, Paris, Flammarion, 2014.
– DOUCEY Bruno, *La Résistance en poésie : des poèmes pour résister*, Magnard collège/lycée, 2008.
– GRINFAS-TULINIERI Josiane, *Poèmes engagés : la poésie dans le monde et dans le siècle*, Paris, Magnard, 2012.
– LAPORTE BÉNICHOU Marie-Françoise (notes et dossiers), *Poésie et engagement : poèmes (3e)*, Paris, Hatier, 2008.
– LE GUERN-CAMARA Gaëlle, *La Poésie engagée*, Paris, Belin, 2009.
– *Poèmes du monde contemporain*, Paris, Hatier, 2012.

APPLICATION GRATUITE

Site de suggestions d'applications sur la poésie pour les enfants : www.declickids.fr/tag/poesie

RESSOURCES AUDIO

– *Original slam : poésies urbaines*, Ami Amusement, 2006.
– *Le Patrimoine de la poésie pour enfants*, Frémeaux et Associés, 2009.
– *Trop stylée, la poésie !*, Éditions Éponymes, 2010.
– *Les Fables de La Fontaine*, Tôt ou tard, 2010.

RESSOURCES VIDÉO

– *Slam, le français autrement, école, collège, lycée*, Reims, Réseau Canopé, 2015.
– *Le Cercle des poètes disparus*, de Peter Weir, 1990.
– *Slam*, de Saul Williams, 2000.
– *Jean de la Fontaine, le défi*, de Daniel Vigne, 2007.
– *Slam ce qui nous brûle*, de Luciole, 2008.
– *Variations (La Fontaine et Baudelaire)*, de Fabrice Luchini, 2012.

SITOGRAPHIE

– Site de ressources de l'association Printemps des poètes : www.printempsdespoetes.com

Sont également disponibles sur le site du Printemps des poètes :
- un répertoire d'actions à mener tout au long de l'année ;
- des pistes bibliographiques, des dossiers et des conférences à télécharger et à consulter.

– Dossier sur la poésie à l'école : eduscol.education.fr/cid47438/la-poesie-a-l-ecole.html

– Site pour découvrir des mots en animation : eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html

– Site Présence de la littérature : chaque dossier propose une présentation de l'auteur, un ou plusieurs articles universitaires consacrés à une problématique liée à l'œuvre de l'écrivain, une ou plusieurs activités en classe (dont le niveau est explicité). Voici quelques liens qui concernent directement la poésie :
- Apollinaire : www.reseau-canope.fr/presence-litterature/dossiers-auteurs/apollinaire.html
- Baudelaire : www.reseau-canope.fr/presence-litterature/dossiers-auteurs/baudelaire.html
- Desnos : www.reseau-canope.fr/presence-litterature/dossiers-auteurs/desnos.html
- Homère : www.reseau-canope.fr/presence-litterature/dossiers-auteurs/homere.html

– Site Poètes en résistance : dédié à l'étude des formes d'expression poétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Explicitation de la notion d'engagement en littérature. Le site propose une présentation des poètes, de leurs œuvres et des fiches pédagogiques pour l'exploitation de certains poèmes : www.reseau-canope.fr/poetes-en-resistance

– Accès à des livres audio : www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3/tag/alphonse-de-lamartine

– Guide pratique de la baladodiffusion : eduscol.education.fr/langues/usages/baladodiffusion/guide-baladodiffusion